

CENT QUATRE #104 PARIS

lieu infini d'art
de culture
et d'innovation
direction

José-Manuel Gonçalves

entrée du public
5 rue Curial
administration
104 rue d'Aubervilliers
75019 Paris
01 53 35 50 00
www.104.fr

Julia

Christiane Jatahy
théâtre & cinéma
création 2011

© Gui Maia

siret
508 372 927 00014
ape
9002z
tva intracommunautaire
fr15 508 372 927

Texte de présentation

Adaptation remarquée de *Mademoiselle Julie*, de Strindberg, Julia mêle comme souvent dans les créations de l'artiste brésilienne, les moyens du théâtre et du cinéma. *Mademoiselle Julie*, aristocrate de la fin du XIXe siècle (chez Strindberg), est ici plongée dans les quartiers chics de Rio de Janeiro. Interprétée par Julia Bernat, actrice fétiche de Christiane Jatahy, la jeune femme riche s'éprend du chauffeur noir de ses parents dans une favela, interprété par Rodrigo de Odé. Guerre des classes, affrontement amoureux et conditionnement social du désir sont évoqués dans cette fabrique de l'image qui croise des scènes préenregistrées et d'autres tournées en direct. Des rapports de domination du Brésil d'aujourd'hui aux relations maître-esclave, érotisées par un dispositif scénique inventif, Christiane Jatahy livre ici une version brûlante d'une pièce jugée sulfureuse en son temps.

© Marcelo Lipiani

La pièce

À la fois réalisatrice et metteur en scène, la Brésilienne Christiane Jatahy conjugue les moyens du théâtre et du cinéma pour donner une lecture très personnelle de la pièce de Strindberg, *Mademoiselle Julie*.

D'emblée, le processus de tournage est intégré au dispositif théâtral associant scènes déjà filmées et tableaux tournés en direct. Son idée ? Montrer comment se fabrique l'image pour, du même coup, en désamorcer l'impact.

Christiane Jatahy crée une dramaturgie scénique contemporaine en composant avec le texte classique de Strindberg.

Le cinéma et le théâtre coexistent et se répondent sur le plateau, détournant jouant sur différents niveaux de fiction.

Ce dispositif créatif devient le terrain idéal pour précipiter l'intrigue de Strindberg dans les questions de rapport de pouvoir et de domination du Brésil d'aujourd'hui.

Julia oppose ainsi dans une villa des beaux quartiers de Rio la fille d'un patron à son chauffeur noir. En arrière-plan de cette confrontation amoureuse complexe, le rapport maître-esclave vient corser la donne.

L'attraction érotique entre Julia et le chauffeur est doublée par les mises en abîme que permet l'image filmée.

Car le film dédouble le réel de la scène, une tension qui souligne fatalement celle en jeu dans cette version brûlante du drame de Strindberg.

© Marcelo Lipiani

Biographie

Christiane Jatahy

Née à Rio de Janeiro, Christiane Jatahy est à la fois auteur, metteuse en scène et cinéaste. Elle est diplômée en théâtre, en journalisme, et titulaire d'un Master en art et philosophie.

Depuis 2003, sa démarche consiste à confronter divers genres artistiques. Au théâtre, elle a créé de nombreuses pièces explorant les frontières entre réalité et fiction, acteur et personnage, théâtre et cinéma.

Elle a écrit et dirigé les travaux suivants à partir de 2004 : *Conjugado*, *A falta que nos move* ou *Todas as histórias são ficção* et *Corte Seco*.

Elle a également créé et dirigé le long-métrage *The lack that moves us*, filmé sans interruption pendant treize heures à l'aide de trois caméras portables. Cette version, toujours présentée dans des festivals nationaux et internationaux, est restée à l'affiche des salles

brésiliennes pendant douze semaines. La matière première du film a également été projetée simultanément sur trois écrans à l'occasion d'une performance cinématographique de treize heures à la Parque Lage Art Gallery, au théâtre São Luiz de Lisbonne et au CentQuatre à Paris.

A Londres, elle a monté et dirigé le projet *In the comfort of your home*, un documentaire / vidéo-installation présenté simultanément avec les performances de trente artistes brésiliens dans des maisons anglaises. Elle a été invitée par l'École des Maîtres en 2016.

En approfondissant la relation entre le théâtre et le cinéma, elle a créé *Julia*, adaptation de *Mademoiselle Julie* de Strindberg dans laquelle se mêlent théâtre et cinéma. Cette pièce/film a été présentée dans de prestigieux festivals internationaux et théâtres européens. Ce travail lui valut le premier prix Shell pour la meilleure mise en scène en 2012.

En 2013, elle a développé le projet d'installation audiovisuelle et documentaire *Utopia.doc* à Paris, Francfort et Sao Paulo.

En 2014, *What if they went to Moscow ?* voit le jour, inspiré des *Trois Sœurs* de Tchekhov. Il s'agit d'une pièce de théâtre et d'un film présentés en deux espaces bien distincts. Ce travail a été récompensé par les prix Shell, Questão de Crítica et APTR. *What if they went to Moscow ?* continue de parcourir les festivals d'Europe et des États-Unis.

En 2016, afin de clore sa trilogie initiée avec *Julia*, Christiane Jatahy a créé *La Forêt qui marche*, performance librement adaptée de *Macbeth* de Shakespeare, mêlant documentaire, performance et cinéma en live.

En 2017, répondant à l'invitation de la Comédie-Française, elle a créé à la Salle Richelieu *La Règle du jeu*, inspirée du film de Jean Renoir. Cette même année, l'invitée du Festival Theater der Welt et du Thalia Theater de Hambourg lance la performance *Moving People*, ainsi qu'une version du texte *Dans la solitude des champs de coton* de Bernard-Marie Koltès.

Elle a été artiste invitée à Lisbonne en 2018, année durant laquelle elle a présenté ses travaux dans les principaux théâtres et cinémas de la capitale portugaise.

En 2018, elle a commencé à développer le diptyque *Notre Odyssée*, d'après l'Odyssée d'Homère. La première partie, intitulée *Ithaque*, a été lancée à l'Odéon-Théâtre de l'Europe à Paris ; la deuxième partie, *Le présent qui déborde*, a été filmée en Palestine, au Liban, en Afrique du Sud, en Grèce et en Amazonie. Ce film dialogue avec le théâtre et mélange la fiction avec des histoires réelles d'artistes réfugiés. La création, une production du Théâtre National Wallonie Brussels et du SESC au Brésil, a été lancée à Sao Paulo en juin 2019 et au festival d'Avignon en juillet de la

même année. Diverses co-productions lui permettront de poursuivre la tournée en Europe, en Asie et aux États-Unis.

En 2021 elle dévoile *Entre Chien et Loup* au festival d'Avignon, une étude sur les mécanismes du fascisme, à partir du film *Dogville* de Lars Von Trier, premier volet de la "Trilogie des horreurs" ; du machisme toxique dans *"Before the Sky fallu (Avant que le ciel tombe)"* en octobre 2021 (encore une fois basé sur Macbeth) ; et de l'esclavage et de ses conséquences sur le racisme structurel dans *"Depois do silêncio (Après le silence)"* (création 2022).

Christiane Jatahy est artiste associée à l'Odéon – Théâtre de l'Europe, au Centquatre-Paris, au Schauspielhaus Zürich, au Arts Emerson Boston et au Piccolo Teatro de Milano. La compagnie Axis est soutenue par la *Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France*, Ministère de la Culture France.

La presse en parle

*“Double révélation pour cette « Julia » brésilienne : une réalisatrice, Christiane Jatahy, qui se joue habilement des codes du cinéma, de la vidéo de plateau et du théâtre. Et **des acteurs qui « déchirent » l'écran** et existent sur le plateau”*

Christian Jade, RTBF.be

*« La pièce d'August Strinberg s'inscrit dans le Brésil d'aujourd'hui, (...) l'aliénation sociale atteint un stade insurmontable, que le spectateur explore, **avec une rage et une virtuosité rarement vues.** »*

Brigitte Salino, Le Monde

*« Dans ce huit clos tragico-nocturne sans rupture d'espace et de temps, Jatahy livre une réflexion sur nos relations à l'écran, au(x) théâtre(s), aux images de cinémas et de télévisions mais aussi sur nos relations à l'autre. Elle creuse dans le Brésil d'aujourd'hui, dans le regard des spectateurs qui scrutent un plateau, des écrans, une salle où des individus et des caméras croient pouvoir échapper à leur destin social. **Julia est une pièce "augmentée" qui interroge ses actants et ses regardants ; c'est un spectacle qui jette des ponts entre cinéma et théâtre. C'est tendu, actuel, brûlant.** »*

François Huguet, Kibind

*« Julia **une version librement et follement brésilienne de « Mademoiselle Julie.** (...) Avec raison, Christiane Jatahy adapte Strindberg à la réalité brésilienne pour mieux faire fructifier ce qui l'intéresse avec sa compagnie Vertice de Teatro : troubler la relation entre acteur et public. « C'est terminé, je ne veux plus jouer » dit, à un moment, l'actrice qui joue Julia. **Un ange passe. Et ça repart de plus belle.** (...) « Julia » est son premier spectacle à venir en France. **On en redemande.** »*

Jean-Pierre Thibaudat, Rue 89

*"Christiane Jatahy **retranscrit à Rio Mademoiselle Julie** de Strindberg : Julia parle de la collision des classes, des races et des genres au Brésil, pays de la mixité mais aussi des extrêmes politiques, économiques, sociaux."*

M.Ba., La Libre Belgique

*"Tout en explorant de nouvelles possibilités narratives au théâtre, le spectacle Julia réinterprète un texte classique **avec singularité et pertinence.**"*

Luis Fernando Ramos, Folha de São Paulo

Mentions

Mise en scène et réalisation du film : Christiane Jatahy
Adaptation : Christiane Jatahy (d'après *Mademoiselle Julie*, 1888, d'August Strindberg)
Avec : Julia Bernat, Rodrigo de Odé
et dans le film : Tatiana Tiburcio
Création décors : Marcelo Lipiani, Christiane Jatahy
Création lumière : Renato Machado, David Pacheco
Costumes : Angele Fróes
Musique : Rodrigo Marçal
Photographie : David Pacheco
Caméra live : Paulo Camacho
Régisseur vidéo : Felipe Norkus
Régisseur son et lumière : Leandro Barreto
Régisseur plateau : Thiago Katona
Tour manager : Henrique Mariano

Production et réalisation : Cia Vértice de Teatro
Diffusion : le CENTQUATRE-PARIS

Christiane Jatahy est artiste associée à l'Odéon – Théâtre de l'Europe, au CENTQUATRE-PARIS, au Schauspielhaus Zürich, au Arts Emerson Boston et au Piccolo Teatro de Milano. La compagnie Vértice est soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, Ministère de la Culture France.

Durée : 70 minutes environ
Langue : spectacle en portugais surtitré.

Christiane Jatahy a pensé ses 3 spectacles, *Julia*, *What if they went to Moscow?* et *La Forêt qui marche* comme une trilogie mais chacun peut être présenté de façon autonome.

Contacts / Diffusion production

Sébastien KEMPF, Responsable des productions déléguées et des tournées
s.kempf@104.fr / +33 (0)6 74 79 68 87

Le CENTQUATRE-PARIS, établissement artistique de la Ville de Paris
104, rue d'Aubervilliers, 75019 Paris / + 33 (0)1 53 35 50 00

Retrouvez l'ensemble des projets en tournée du 104ontheroad, les dossiers artistiques, les dates de tournées et les teasers sur :

> Le site internet : <https://www.104.fr/professionnels-de-la-culture/productions-et-tournees.html>